

数字媒体语境下创新视觉艺术分析

摘要: 如今我国社会经济和科技飞速发展,人们生活水平逐渐提高,在人们物质生活满足的条件下,对于精神生活质量的要求也日渐丰富,随着数字媒体的开创和发展,视觉艺术也获得了更加广阔的发展空间,在这个日新月异的时代中视觉艺术也应该紧跟时代潮流,不断地进行有效的改革和创新,进而适应数字媒体时代的发展。

关键词: 数字媒体; 语境; 视觉艺术; 创新

中图分类号: G220

文献标识码: A

文章编号: 1671-0134 (2017) 12-125-02

DOI: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2017.03.033

■文 / 张 程

前言

数字媒体的兴起,不仅仅改变了人类信息的传播方式,也对人们的精神生活带来极大的冲击,在数字媒体行业的飞速发展过程中,也为视觉艺术带来了前所未有的挑战和机遇,在给人们带来视觉享受的同时,更应该根据社会文化的发展结合数字媒体的特点,推动视觉艺术的全面创新。

1. 数字媒体语境

古往今来艺术与媒体就存在着密不可分的联系,可以说媒体就是艺术实践和传播的关键。数字媒体是指以二进制的形式记录、处理、传播、获取数字化的文字、图形、图像、声音、视频动画等信息的载体^[1]。数字媒体作为全新的媒体传播形式,较传统媒体相比信息量大幅增加,并拥有精确的搜索功能、准确的信息分类,在多方面的优势条件下已成为当代生活和艺术传播的重要因素。在数字媒体的影响下,各类用户可以直接操作和选择自己所关注的艺术作品进行欣赏,并通过“弹幕”“留言”甚至“论坛”等新功能新方式与艺术家或其他观众相互交流互动,使艺术由艺术家单向的发布和传播给观众,改变为双向甚至是多向的可交流艺术活动。

现在的数字媒体多以互联网或者手机为载体,使大众的文化和信息传播方式产生了很大的变革,动动手指即可轻松地体验艺术的魅力,也正是因此视觉艺术在数字媒体技术的推动下不断创新,从无声电影到如今的3D电影,由一卷卷繁琐笨重的胶卷变成如今可随意暂停进退的流畅放映,在虚拟的“0”和“1”中编织出美轮美奂的世界。数字媒体的开拓为视觉艺术提供了无限的可能。

2. 数字媒体语境技术与艺术的结合

数字媒体技术的创新和发展推动了媒体的革新,在艺术与媒体不可分离的环境下,数字媒体艺术应运而生,有效地将“技”和“艺”融为一体,数字媒体技术因艺术而广受欢迎,艺术也因数字媒体技术的发展而不断进步。数字媒体语境下许多艺术得以结合交流,视觉艺术由于其融合图文、声

乐、演绎、动画等丰富的艺术内涵备受人们欢迎,但在数字媒体语境下,视觉艺术决不能仅以艺术为发展目标,更应结合技术,进行合理的创新,在相关的应用技术条件下形成人们生活中不可或缺的精彩内容^[2]。因此,在数字媒体的语境下,视觉艺术的相关创新就是两者结合的重要组成因素。

在数字媒体语境的形式和体系中,想要更好地开拓视觉艺术的创新研究,首先应该将艺术的风格和形式充分融入到数字媒体的环境和意境中,推陈出新不仅仅只是形式上的改变,更重要的是艺术的内在灵魂与数字媒体语境独特的传播方式相互结合,进而表达出艺术所拥有的独特魅力。

3. 数字媒体语境下的视觉艺术现状

从传媒领域的发展历史来看,大众传媒艺术在各个不同的时期分别表现着不同的姿态,但不同之中也存在着一些相同之处,即对于人们生活和娱乐所带来的影响。无论是报刊的印刷、电视内容的播放,还是影院影片的放映,都对人文艺术与社会思想造成了改变。当今的世界,科学技术与信息技术飞速发展,数字电视、数码相机、手机软件、网络开发等领域的发展给视觉艺术的创新带来了巨大的机遇与挑战^[3]。最初,视觉艺术以图像为核心,围绕图像的制作和处理带给人们视觉上的体验,而视觉艺术的发展已由最初的固定图像发展为动画,再后来融入了舞台元素,产生了电影、电视剧,而后在数字媒体的领域中产生了各类游戏、广告和一些简单的视频拍摄及美化软件。正是因为这些发展,使得视觉艺术的创新跨越了年龄、地域、思想差异,方便了不同文化不同语言之间的沟通和交流。

4. 数字媒体语境下的视觉艺术创新形式

在这个日新月异的时代,任何艺术都不可能以一种固定的姿态持续生存,视觉艺术也同样要做出由旧到新的改变。首先,任何形式的艺术都不可能永远不进行改变,视觉艺术的创新发展也需要经历由新到旧的过程,但这个过程也不应该轻视,不断的更新改变中,在旧的艺术中传承下来的经典和精华不应舍弃,应该继续发扬,在今后的更新中也会起到

至关重要的作用,另一方面,曾经在视觉艺术中广为流传的“旧艺术”注入当今时代中的新思想、新内容、新形势足以令经典艺术的发挥更加完善,也能够使新的视觉艺术得以在传承中升华。其次我们都知道艺术本身具有一定的人文色彩和社会价值的体现,在数字媒体语境下的创新更不应该脱离艺术本身的色彩和价值,应该将艺术与心灵相结合,将心中的美展现给观众^[4]。最后要将所拥有的传统视觉艺术资源进行归类整合,并根据新的现代化概念将其有效地融合,将此类艺术的表达方式和传播方式转变成数字媒体的形式,以满足人们运用现代数字媒体技术观赏传统视觉艺术的需求。

在如今新媒体的时代中,视觉艺术改革的重点需要针对人类视觉的本能需求和观赏欲望,实际上可以说视觉艺术将进一步逐步影响着人们的审美和认知方式。数字媒体的语境中视觉艺术被赋予了娱乐、商业、高效的特征,与传统的艺术理念有着或多或少的冲突,所以在创新中应深入挖掘艺术内涵,提炼传统艺术的精华,并与现在的思想观念相互融合,让观众能够与之产生共鸣,进而准确有效地提高视觉艺术质量。

5. 数字媒体所带来的影响

随着计算机应用技术和网络技术的发展和普及,数字媒体呈现爆炸式的发展,作为数字媒体中有着重要地位的社交媒体也迎来了极为迅速的普及。从早些时候的QQ、人人网到现在的微博、微信,社交媒体以其方便的使用和联络方式、极快的信息传播速度及信息普及能力而成为了人们生活中不可缺少的一部分,加上其繁多复杂的好友关系网络和特有的分享功能,让此类软件可以成为视觉艺术传播的重要渠道,艺术作品也能在众多社交软件中得以最快的速度走进群众的视野中。

数字媒体的出现让精彩纷呈的荧幕走向了各个角落,影视行业也随着数字媒体的发展而备受关注,近年来观影人群不断增加,电影作为传统视觉艺术也正在影响着艺术的发展和社会娱乐的走向,因此影视作品也如同雨后春笋般成长起来,随着观影需求的增加,影视作品已不仅仅停留在对于国内外名著的演绎和描绘,许多新的剧本、新的题材也在一代代的发展中得到进化,不同程度上推动了演员和艺术家们事业的发展。同时,由于电影行业可带来极高的汇报,也使得同类的视觉艺术发展产生了强大的动力,在高回报率的影响下,投资者对于影视行业的投资也有着大幅度的增加,电影行业必然将在数字媒体的语境下获得更快更好的发展环境^[5]。

如今,作为数字媒体时代视觉艺术代表之一的网络视频可以说拥有着极强的活力,优酷、搜狐、爱奇艺、秒拍等视频网站的兴起使得视觉艺术的传播和创新产生了质的飞跃,不仅仅是暂停和快进快退功能的便利,还有其中采用了新形式的“留言”“弹幕”等体系,使得艺术融入人们的生活和交流,秒拍更是将视觉艺术降低至零门槛,让所有的艺术爱

好者可以借助此类软件发布自己的作品,分享自己的创作,并根据留言等功能得到观众对于自己作品的反馈,进而将艺术作品改良优化,让更多热爱艺术的人加入到艺术行业,获得更佳的创新效果。

6. 数字媒体语境下的视觉艺术发展

数字媒体技术的出现大幅度降低了对于资源的消耗和浪费,在倡导低碳经济的全球大环境下,数字媒体凭借网络的高速传播、设备价格低廉、高效便捷的软件平台,使人们彻底摆脱了过去纸质媒体所带来的环境困扰,也解决了视觉艺术繁琐的工艺流程。而依靠数字媒体语境的视觉艺术创新也因此强化了不同文化理念之间的艺术思想交流,使世界上不同国家、不同民族间相互了解,排除差异。同时,当代社会创新事业与新技术的结合也将是今后重要的发展方向,艺术创新性产业也将逐渐成为经济和文化发展的主流方向。全新的数字媒体更是在数字化信息化的时代中推动信息传播的重要途径,围绕数字媒体语境发展视觉艺术的创新,不仅仅是艺术作品的创新,更是艺术行业未来发展的导向。

7. 结语

随着信息时代的发展,媒体事业更加完善,传统的视觉艺术必然在其影响下进行改变,数字媒体语境下的视觉艺术创新也将成为传统视觉艺术改变的核心方向。在数字媒体环境中,创新的过程又有更加稳定和更加宽广的发展空间,在数字媒体技术的作用下,视觉艺术可以更加高速有效地完成作品的传播和交流,在创新中不断改进,在改进中得到升华,能够稳固地面对数字媒体时代所带来的机遇和挑战,更好地促进艺术行业自身的发展。

参考文献

- [1] 丁蕾. 数字媒体语境下的视觉艺术创新[D]. 南京艺术学院, 2013.
- [2] 叶阳. 数字媒体语境下的视觉艺术创新[J]. 美术教育研究, 2014(14): 44.
- [3] 肖东圣. 浅谈数字媒体语境下的视觉艺术创新[J]. 神州(下旬刊), 2016(5): 125.
- [4] 孙颖. 数字媒体语境下的视觉艺术创新[J]. 新闻研究导刊, 2014(18): 102.
- [5] 季晓奕. 数字媒体语境下的视觉艺术创新研究[J]. 艺术科技, 2015(3): 189.

(作者单位: 中山大学南方学院艺术)